

MEMORIA TRABAJO FIN DE GRADO

DOSIER DE LA PROGRAMACIÓN DEL TEATRO TAVORA

LOURDES LÓPEZ DE BAYAS RUIZ
Grado en Comunicación Audiovisual

Tutora:
Mónica Barrientos Bueno

Curso académico: 2018/2019
Convocatoria: junio

MEMORIA DEL DOSIER DE LA PROGRAMACIÓN DE TAVORA TEATRO
ABIERTO

INDICE

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	4
3. Metodología.....	5
3.1 Recursos utilizados	5
3.2 Fotografías.....	5
3.3 Diseño y maquetación	12
3.4 Diario de trabajo.....	15
4. Bibliografía	18
5. Anexos.....	19
5.1 Plano del teatro.....	19
5.2 Flyer	20

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de fin de grado es un proyecto creativo con el que pretendo unir mi pasión por la fotografía escénica y la realización de espectáculos con la maqueta y el diseño gráfico, con el objetivo de aplicar lo aprendido y retarme a ir más lejos intentando realizar un dossier fotográfico de la programación del Teatro Távora de Sevilla, dotándome así de más experiencia antes de la finalización de este grado.

La fotografía escénica y de espectáculos es un género que me llama especialmente la atención dado que exige disciplina, un control total de la cámara para captar los momentos clave y un dominio de la técnica, pero también ver lo que ocurre alrededor, sobre todo en el caso de los espectáculos en directo con público. Ya contaba con una cierta experiencia en este tipo de eventos. Sin embargo quería embarcarme en un proyecto de más envergadura y que me supusiera un reto, por este motivo me decidí a no solo realizar las fotografías, sino también a diseñar todo un dossier. Asimismo, me matriculé en un curso de fotografía escénica para progresar en este aspecto y llevarlo a la práctica en este trabajo. Dicho curso lo impartió Daniel González Acuña, responsable de comunicación y fotoperiodista de la Consejería de Cultura y Deporte, quien además me aconsejó sobre el tipo de imágenes que se piden para prensa y para las compañías de teatro y de danza.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

- ▶ Realizar un dossier profesional que la cooperativa Távora Teatro Abierto pueda utilizar para promocionar su trabajo y publicarlo en su página web.
- ▶ Progresar en el uso de las herramientas de trabajo fotográficas, principalmente Adobe Photoshop, y enfrentarme a este proyecto como si se tratara de un trabajo real, pensando en el mundo laboral.
- ▶ Investigar y conocer las tendencias estilísticas de los dossieres de prensa y los *press books* actuales.
- ▶ Promover y divulgar la cultura, el teatro, la danza y, concretamente, el flamenco.
- ▶ Homenajear la figura de Salvador Távora.

3. METODOLOGIA

3.1 RECURSOS UTILIZADOS

Para la realización de las fotografías he utilizado mi equipo propio, el cual se compone de dos cuerpos de cámara: Sony Alpha 37 y Sony Alpha 77 II, ambos modelos son réflex sin espejo. Las lentes que he utilizado son: Sigma 17-55 mm, Sony 16-50 mm y Minolta 70-300 mm.

Para la edición de las imágenes he utilizado programas de Adobe: Lightroom Classic (CC 2018) para revelar las imágenes, Bridge para organizarlas y Photoshop (CC 2018) para correcciones y modificaciones más concretas. El proceso de postproducción se ha llevado a cabo en un ordenador portátil MacBook Pro con pantalla retina (2015). Por último, para la maquetación he empleado Adobe Photoshop.

3.2 FOTOGRAFÍAS

Para este proyecto he realizado un total de ciento dieciocho fotografías, entre quince y veinte por espectáculo, pero en el dossier final he tenido que hacer una selección y solo aparecen veintidós. En ese total he incluido fotografías hechas a las instalaciones y a la entrada (fotografía de portada). He asistido a un total de cinco espectáculos del Teatro Távora: Quejío (21 de febrero), Pepe de Pura y la Marquesita con el Oruco (8 de marzo), Proyecto Guía (24 de marzo), *Mi laberinto flamenco*, de Pepe León (5 de abril) y *Cor cordium*, de Borja Cortés (19 de mayo). He elegido una de cada actuación para analizar en esta memoria.

El Teatro Távora tiene una distribución bastante singular. El espacio escénico se encuentra a nivel de la primera fila de butacas y estas se componen tres zonas de gradas colocadas a cada lado del escenario formando una U¹, en lugar del tradicional semicírculo; por lo que el punto de vista del espectador es muy diferente al habitual. Me he situado principalmente en el espacio entre la zona de acceso a las butacas, cerca de

¹ Ver anexo 1.

los sectores B y C. En algunas ocasiones tenía la posibilidad de utilizar estos sectores, como en el concierto del Proyecto Guía.

En cuanto a la configuración de la cámara, he utilizado en todos los casos una ISO alta para poder jugar con velocidades de obturación rápidas y así captar el movimiento congelado. La sala cuenta con la dificultad de ser especialmente oscura y mi cuerpo de cámara Sony Alpha 37 genera ruido con la ISO relativamente baja, en comparación con el Sony Alpha 77 II.

En general, he tratado de componer un portfolio variado para mostrar las posibilidades del teatro y la versatilidad que ha de tener un fotógrafo, quien no solo debe dejarse llevar por sus gustos y su estilo sino que debe considerar la finalidad de las fotografías. Daniel González Acuña me ratificó el interés por la búsqueda de la diversidad de las fotografías que seleccionara para el dossier. He optado por analizar en mayor profundidad cinco fotografías. La reflexión del inglés David Präkel en su libro dedicado a la composición fotográfica expresa esta idea de que las imágenes no solo capturan un segundo concreto sino que cuentan una historia.

Cuando algo atrae, la persona se para y se pone la cámara delante de los ojos. El disparador se presiona en el momento en que “ve” lo que le ha hecho parar. A veces, se pulsa el disparador en el momento en que se siente más emoción por lo que se ve. Las imágenes, una vez vistas, no se suelen imprimir y se abandonan en el disco duro del ordenador. Si las imágenes se imprimen y se muestran a otros, generalmente se explican sucesos o momentos que se querían plasmar y normalmente se suele decir: “Había que estar allí”.

(Präkel, 2011, p. 12)

Figura 1: Fotografía de *Quejío*

Datos técnicos

Modelo de cámara: Sony Alpha 37

Objetivo: Sigma 17-50 mm

Velocidad de obturación: 1/100 s

Diafragma: f2,8

Longitud focal: 45 mm

ISO: 3200.

Esta fotografía captura uno de los momentos clave de la obra, *Quejío*. La iluminación desde abajo y el fondo blanco presentan un fuerte contraste y unas sombras múltiples que crean una atmósfera de tensión que se intensifica con las expresiones de los rostros, los gestos, los escorzos de los cuerpos y las cuerdas. Dentro de esta escenografía compleja, recalco la figura central y la mirada de la figura de la derecha eligiendo un punto de vista desde el cual consigo separarlos del fondo blanco con las sombras para evitar distracciones.

Figura 2: Fotografía de José Manuel El Oruco, Pepe de Pura, Juan Campallo y Ana María Marquez Heredia La Marquesita.

Datos técnicos

Modelo de cámara: Sony Alpha 37

Objetivo: Sigma 17-50 mm

Velocidad de obturación: 1/30 s

Diafragma: f2,8

Longitud focal: 24 mm

ISO: 1600.

Lo primero que llama la atención de esta fotografía es la iluminación tan puntual y cenital. La composición marca especialmente la figura del cantaor (en el centro con el micrófono) y la figura femenina, que se encuentra en línea con la regla de los tercios y además está vestida de un rojo muy intenso que capta la atención rápidamente. La luz contornea su cuerpo creando unas curvas que dan movimiento y profundidad a la imagen. El color de esta fotografía es cálido y agradable, envolviendo a la misma en una atmósfera acogedora y dinámica.

Algo importante de este espectáculo es la sencillez. La bailaora, el cantaor, el guitarrista y el palmero son los que llenan la imagen. El fondo no debe distraer y las figuras aparecen muy contrastadas. La textura lisa del suelo resalta los volantes de la bailaora.

Figura 3: Fotografía de María José León en *Mi laberinto flamenco*.

Datos técnicos

Modelo de cámara: Sony Alpha 37

Objetivo: Sigma 17-50 mm

Velocidad de obturación: 1/200 s

Diafragma: f2,8

Longitud focal: 50 mm

ISO: 6400.

En esta fotografía lo importante era, como repetía Daniel González, conseguir una imagen en la que se logre congelar el movimiento. Una vez teniendo esta, se puede experimentar con velocidades más lentas para jugar con las formas creadas por el mantón durante el baile.

En este caso el fondo me interesaba especialmente, pues la información que aporta ayuda a comprender mejor la idea que pretende expresar *Mi laberinto flamenco*, que es precisamente la de representar un momento en familia en un patio típico ecijano como en el que se crió Pepe León.

Figura 4: Fotografía de Lidia Gómez en *Cor cordium*.

Datos técnicos

Modelo de cámara: Sony Alpha 77 II

Objetivo: Sigma 17-50 mm

Velocidad de obturación: 1/160 s

Diafragma: f2,8

Longitud focal: 50 mm

ISO: 4000.

La congelación de la imagen es lo principal, pues la importancia de captar bien el momento de la cola al vuelo es clave, como nos indicó el profesor del curso de fotografía escénica. La débil iluminación de la escena dificulta la situación del fotógrafo la complejidad que de por sí conlleva fijar bien este movimiento. En cuanto a la composición, se trata de una fotografía sencilla en la que la mirada, acompañada por el brazo, se dirige a la derecha de la imagen, donde se ha dejado más aire. La figura se encuentra nítida y en la cola y los pies sí que se observa el halo del movimiento.

Figura 5: Fotografía de la banda de guitarras del Proyecto Guía.

Datos técnicos

Modelo de cámara: Sony Alpha 37

Objetivo: Sigma 17-50 mm

Velocidad de obturación: 1/100 s

Diafragma: f2,8

Longitud focal: 50 mm

ISO: 3200.

Se trata de una fotografía grupal de una parte de la orquesta que desarrolla el Proyecto Guía, Guitarras de Andalucía. Se caracteriza principalmente por el ritmo generado por los mástiles de las guitarras. Es una composición básica en línea horizontal con un uso selectivo de la profundidad de campo, para lo cual ha sido determinante apertura de diafragma. Los colores no han sido casi editados, tan solo he sometido la fotografía a cierta corrección sutil de los mismos para recrear el ambiente real del momento.

3.4 DISEÑO Y MAQUETACIÓN

La democratización de las tecnologías, el auge de las redes sociales, etc. favorece que una pequeña empresa pueda controlar y organizar su imagen y gestionar su comunicación. Los públicos a día de hoy están segmentados y son cada vez menos uniformes, como ya predijeron muchos autores, entre ellos Rodrigo López Alonso (1993), quien además defiende que un rango de acción a nivel local y digital es crucial hoy en día. Para ello, explica López Alonso, la importancia de las empresas actuales a pensar en su propia imagen y desarrollar una estrategia de comunicación coherente, coordinada y constante que se dirija a sus públicos objetivos, eligiendo bien los medios de comunicación en los que promocionarse. La identidad corporativa es pues decisiva. El autor la define como el conjunto de instrumentos formales con los que una empresa u organización se identifica públicamente. Estos elementos deben reflejar la esencia de la empresa, de su trabajo, su personalidad, etc. No se trata únicamente de una cuestión estética pues debe traducir el mensaje corporativo (López Alonso, 1993). Mediante la reiteración de una serie de símbolos, colores... que se repitan en los diferentes soportes que utilice una empresa, ésta conseguirá ser reconocida y diferenciada de sus competidores.

Para el diseño de este dossier analicé someramente esta idea de la imagen de marca del Teatro, pues la identidad corporativa en este caso está ligada a la tradición, al flamenco, al barrio del Cerro del Águila, al movimiento obrero... Y esto influye en la imagen que se quiere proyectar. La audiencia debe poder comprender la ideología y la cultura detrás de la empresa a través de lo visual. Por todo esto, decidí utilizar colores cálidos y naturales por el simbolismo de los mismos. Predominan los tonos rojos, ligados al dinamismo, la pasión, la violencia, pero también a los obreros y al socialismo; el negro que refuerza los colores con los que se combina y hace referencia además a la ropa que se suele vestir en los espectáculos flamenco; el marrón, que representa lo natural, es decir, lo “esencialmente carente de artificialidad” (Heller, 2013) pues es el color de la tierra.

En cuanto a la tipografía, actualmente el catálogo disponible es inmenso y la variedad de estilos es cada vez mayor. Por ello, a la hora de elegir la tipografía se tiene en cuenta los conocimientos adquiridos en la asignatura de Tecnologías para la información escrita, como que, por ejemplo, las letras con serifa son más legibles en papel, mientras que las que no llevan serifa son más legibles en pantallas. El tamaño de los tipos y el color son factores clave en lo que se refiere a la legibilidad. Se deben elegir colores que contrasten con el fondo.

La elección de la tipografía “no debe estar condicionada por los gustos personales, sino que debe adecuarse al trabajo, es decir, debe cumplir con los objetivos y los propósitos del producto final. Se debe tener en cuenta la audiencia, el target al que va dirigido, para qué se va a utilizar”(Perfect, 1992). Es en este momento, en el que me planteé si dotar al proyecto de un estilo moderno o más tradicional, siempre que se adaptase a las necesidades y los objetivos. Como bien explica Perfect, es importante darle personalidad, evitar la monotonía y mantener el interés del lector.

Los tipos pueden expresar estados de ánimo, emociones o asociaciones con firmas empresariales particulares, productos, estilos de vida o periodos históricos. Los tipógrafos pueden explotar estas cualidades mediante la utilización de tipos adecuados [...]. Otros tipos pueden escogerse por sus formas atractivas o las cualidades abstractas de sus letras [...]. Es, por ejemplo, posible crear un estilo moderno con una fuente tradicional.

(Perfect, 1992, p. 202)

En resumen, he elegido colores acordes con el estilo de la propia sala (de las butacas, de las cortinas, de las gelatinas frecuentemente utilizadas para la iluminación, de los elementos de *atrezzo* y los tonos recurrentes del vestuario). He tratado de modernizar un poco la imagen del teatro utilizando tipografías elegantes con serifa combinadas con otras sin serifa para los elementos informativos como el calendario o el número de página, contrastando notoriamente de los textos más importantes.

Para maquetar el dossier he creado una plantilla en Photoshop a partir de la cual he ido construyendo las diferentes páginas incluyendo en ella los elementos básicos que se repiten a lo largo del dossier. La medida que he utilizado es 19x19 cm.

Me he inspirado en diferentes modelos de dossieres de salas de teatro y espectáculos como el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro Central, el Teatro Rialto de Madrid, entre otros, y *press books* de obras como por ejemplo el de *Free Bach 212*, o *Tránsito*, de Marco Flores. Para esta parte del trabajo también me ha sido útil el libro de Jan V. White, *Diseño para la edición*, a la hora de colocar las fotografías y los textos.

Los textos que aparecen en el dossier sobre cada espectáculo son aquellos que los artistas han redactado y utilizan para promocionarse. El texto de la presentación lo he redactado utilizando la información publicada en la pagina web del teatro y unos libros sobre Salvador Távora que Paco Maya ha tenido el gesto de regalarme: *Quince relatos cortos... y las tres Marías* (Salvador Távora, 2005), *Salvador Távora. El sentimiento trágico de Andaluccía* (Marta Carrasco y Eva Díaz, 2005) y *La imaginación herida* (Concha Távora, Francisca Murillo y Evaristo Romero, 1998).

Las imágenes que aparecen en el dossier son todas hechas por mí salvo la imagen que aparece en la página 2, el cartel de Carmen de la página 3, que me han dado permiso para utilizar en este caso y la fotografía de Salvador Távora, que solicité utilizar una del archivo propio del teatro y esa fue la que me enviaron. En ella aparece la firma de la fotógrafa, Lola Gómez, y el medio en el cual se publicó, Lebrija Digital.

3.5 DIARIO DE TRABAJO

A principios de febrero de 2019 , entré en contacto con José Luis Palomino, secretario de la cooperativa Távora Teatro Abierto y director técnico de diferentes compañías y producciones, empezando con La Cuadra de Sevilla. Me presentó al resto del equipo: Paco Maya, técnico de escenario y jefe de sala, Ángel Cortés y Concha Távora, actriz, directora, profesora en la escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y presidenta de la cooperativa. Me ofrecieron la oportunidad de asistir a sus eventos como parte del equipo, formándome con ellos y ampliando mis conocimientos de realización de espectáculos en vivo, además de realizar las fotografías de las obras. La primera vez que fui para realizar fotografías fue el 21 de febrero que asistí a la representación de Quejío.

A principios de marzo supe que el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla ofertaba un curso de fotografía escénica que incluía prácticas en el Festival de Teatro Grecolatino de Itálica y en otros espacios escénicos. Me inscribí en el curso y decidí realizar el Trabajo de Fin de Grado sobre la fotografía escénica y elaborar un dossier de la programación de la sala. Lo siguiente que hice fue comenzar a recabar información sobre la sala; sobre sus orígenes, la obra de Salvador Távora, la programación, etc. pero también los folletos con los que ya contaban, la página web, las redes sociales y demás soportes de comunicación para analizar sus características, gustos, elementos principales, la estructura que se utiliza... en resumen, la estrategia de comunicación utilizada hasta el momento.

Comencé a estructurar mi trabajo partiendo de la base de la programación, que marca además una intención particular que es la de ofrecer principalmente dos de las obras de Salvador Távora y un ciclo de flamenco que se organiza desde septiembre. Con toda esta información empecé a elaborar la plantilla del dossier en Photoshop. En esta plantilla fui insertando los elementos que serían comunes a todas o casi todas las páginas, por ejemplo el número de página, el nombre de la sección, el nombre de la sala en las esquinas superiores izquierda y derecha y las guías que me servirían para organizar los textos y las imágenes. Las primeras páginas del dossier han sido las más

difíciles de desarrollar, pues al no tratarse de una revista ni de un dossier de prensa tradicional me surgieron dudas sobre qué incluir y de qué manera. Finalmente me decidí por elaborar una presentación con información general de la sala y, más concretamente, sobre la programación para que sirviera principalmente como un portfolio de esta temporada.

El 8 de marzo fotografié la actuación de Pepe de Pura y la Marquesita , con el Oruco. Las fotografías las edité dos días después. Ese mismo día decidí cambiar los colores y la tipografía, puesto que hacía comenzado a utilizar tonos similares a los que empleaban en la página web para categorizar los espectáculos. Además, diseñé la página de presentación de la sección Esencia Távara.

El 24 de marzo , asistí al concierto del Proyecto Guía: Guitarras de Andalucía y el 5 de abril al espectáculo titulado *Mi laberinto flamenco*, de Pepe León y María José León. En Semana Santa me dediqué a la maquetación de las páginas del Ciclo: La vida en Flamenco.

El curso de fotografía escénica se desarrolló a lo largo de las dos últimas semanas de abril; el lunes 22 Daniel González Acuña impartió en uno de los seminarios de la Facultad de Comunicación la clase de presentación, en la que expuso el contenido teórico del curso. Me fue muy útil conversar con él al final de la clase, puesto que compartió con los estudiantes su experiencia en diferentes situaciones y nos fue mostrando su trabajo.

Del 23 al 25 de abril acudí al Festival de Teatro Grecolatino. Tuvimos acceso al *backstage* donde pudimos fotografiar a los actores mientras se preparaban. Daniel González nos fue indicando las diferencias principales a tener en cuenta entre tragedia y comedia cuando se trata de captar los mejores momentos, para ello nos instó a utilizar el modo ráfaga de la cámara.

El 26 de abril estuvimos en el Teatro de la Maestranza en un pase gráfico de *Vertebraciones*, un proyecto de la Asociación de Profesionales de Danza en Andalucía.

El 29 de abril , fuimos a fotografiar un ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía en su sede. Y los dos últimos días del curso (30 de abril y 2 de mayo) reservamos un aula Mac de la Facultad de Comunicación para dar un curso de postproducción y poner en común nuestro trabajo. Aproveché para hablar a Daniel González de este trabajo y le mostré lo que llevaba hecho. Él nos mostró una serie de revistas y dossieres de prensa de diversos espectáculos, principalmente de danza clásica.

En mayo, ya con la mayor parte de las fotografías realizadas, me centré en la maquetación de las páginas. Probé distintos estilos, colores y composiciones. Puesto que esta parte me resultaba más difícil le dediqué más tiempo que por ejemplo a la edición de las fotografías. Ojeé varios libros sobre el tema, como *Diseño para la edición* (Jan V. White, 2017) que da consejos y explicaciones muy sencillas a tener en cuenta. Por ejemplo: la importancia de los elementos en la página derecha (lugar donde se suelen colocar en las revistas los anuncios publicitarios) y las zonas menos visibles a la hora de hojear, que son las zonas más pegadas al centro de ambas páginas.

El 19 de mayo acudí al espectáculo *Cor cordium*, de Borja Cortés. Y esa semana corregí una serie de detalles concernientes a la maquetación, como por ejemplo el espacio entre las fotografías en las páginas 14 y 15 o corregir la posición de la imagen de fondo en la presentación del proyecto Guía para que no coincidiera con parte del fondo más claro que el texto y no hubiera problemas de legibilidad.

BIBLIOGRAFIA (alfabéticamente) solo lo que se incluya en la memoria

Libros:

Carrasco, M. y Díaz Pérez, E. (2005). *Salvador Távora. El sentimiento trágico de Andalucía*. Sevilla: Andalucía Abierta.

Heller, E. (2013). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili.

López Alonso, R. (1993). *Imagen de marca*. Madrid: Acento Gráfico.

Lugilde Rodríguez, María Isabel (2017). *Administración y promoción de audiovisuales y espectáculos: una visión integral y actualizada de la normativa, las ayudas públicas y las áreas de gestión en producción de cine, televisión, radio y espectáculos*. Tarragona: Altaria.

Murillo, F., Romero, E. y Távora, C. (1998). *Salvador Távora o la imaginación herida*. Ayuntamiento de Écija.

Perfect, C. (1992). *Guía completa de la tipografía*. Londres: Quarto Publishing.

Präkel, D. (2007). *Composición*. Barcelona: Blume.

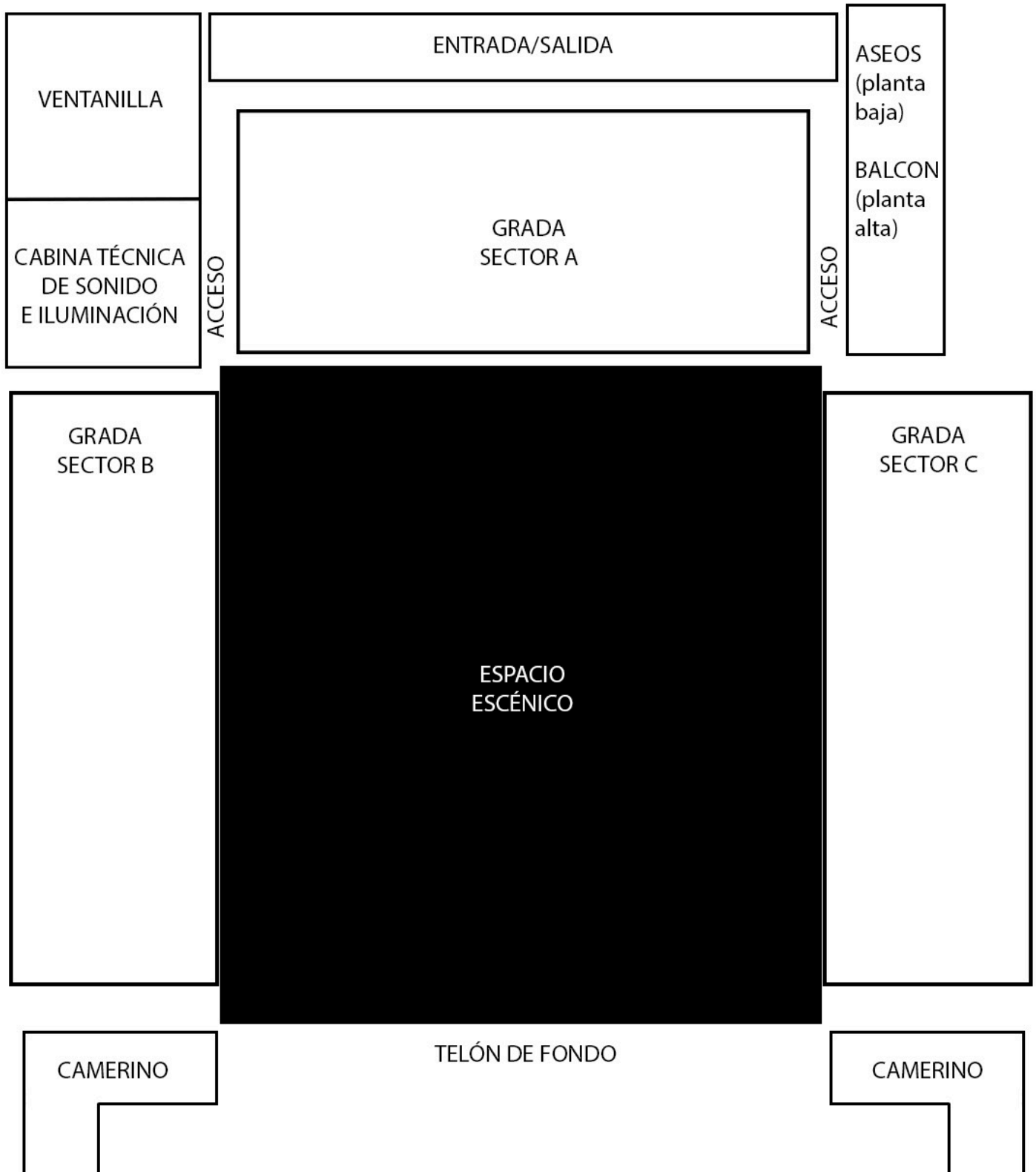
White, Jan V. (2017). *Diseño para la edición: para diseñadores, directores de arte y editores*. Málaga: Jardín de monos.

Capítulos de libros:

Leslie, Jeremy (2000). "2wice". En Jeremy Leslie, *Nuevo diseño de revistas* (p. 105 - 142). Londres: Laurence King Publishing.

5. ANEXOS

5.1 Plano del teatro

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

Espacio para las artes escénicas

ESENCIA TÁVORA

Reposición de sus obras:
QUEJÍO (1972)

CARMEN

Ópera flamenca
de tambores y cornetas

II Y III CICLO:

LA VIDA EN FLAMENCO

...En Hytasa

Coordinado por María Távora

Aula teatral del flamenco en Primaria

Alquiler de la sala para charlas, conferencias,
congresos, presentaciones de discos...
Consúltenos para solicitar dosieres y reservas

AVENIDA DE HYTASA, 14 - CALLE LINO 8 - 41006 - SEVILLA

MÁS INFORMACIÓN

www.teatrotavoradesevilla.com

665 89 48 82 / 649062508

infoteatro@tavorateatroabierto.com